林曦明

剪紙選集

SJPC

林曦明剪紙選集

賴力其題

上海三聯書店

林曦明剪纸选集

林曦明 著

生活・讀書・新知
三聯書店上海分店出版
上海紹興路5號

新華書店上海發行所發行
中外合資上海錦江印刷廠製版印刷

1990年9月第1版
1990年9月第1次印刷
開本：787×1092 1/12
印張：10 插頁：6
印數：1－2000

ISBN 7－5426－0360－4/J・21

定價：49元

林風眠

把鄉土美術賦
予时代的意識

林曦明剪紙集

艾青題

刀筆傳神
為曦明剪紙集題
癸亥中秋 陶良

作者簡歷

林曦明，號烏牛，1925年生，浙江永嘉人。早年從事民間美術工作，繪制民間壁畫、漆畫、泥塑、剪紙等。後從師著名畫家蘇昧朔、王个簃，深受石濤、八大山人、齊白石、黃賓虹、林風眠等前輩影響，善畫山水、花鳥、人物、走獸，并研究現代繪畫，尤擅山水畫。爲水墨大寫意山水畫家，當代剪紙藝術家。

林先生多年從事教育、美術編輯工作，曾在上海戲劇學院美術系任教中國畫。現爲中國美術家協會會員，中國美術家協會上海分會理事、黃賓虹研究會理事、中國剪紙學會名譽會長、上海剪紙學會會長、現代書畫研究會會長、上海中國畫院畫師。

BIOGRAPHICAL NOTES

Lin Xi-ming, the author, was born at 1925 in Yongjia County of Zhejiang Province. In his early years he took up folk arts, such as folk mural painting, lacquer painting, clay sculpture and paper cut as his occupation. Later, he studied under celebrated painters Su Mei-shuo and Wang Keyi, and was deeply influenced by masters Shi Tao, Zu Da, Qi Bai-shi, Huang Bin-hong and Lin Feng-mian. He was good in painting landscape, flower,bird, figure and animal. Meanwhile, he also was interested in modern painting, especial landscape. He is a well-known painter of free-hand brushwork as well as a outstanding artist in paper cut art.

Mr. Lin was a teacher and art editor for several years. He taught in the Art Department of Shanghai Institute of Drama. He is a member of Association of Chinese Artists, Director of Shanghai Branch of Association of Chinese Artists, Director of the Research Association of Huang Bin-hong, Honorary Chairman of China Paper Cut Association, Chairman of Shanghai Paper Cut Association, Chairman of Research Association of Modern Painting and Caligraphy, member of Shanghai Art Academy.

作者略歴

林曦明、号烏牛、1925年浙江省永嘉県に生まれる。最初は民間壁画、漆絵、土偶、切り紙などの民間美術に従事し、その後は著名な画家蘇昧朔、王个簃のもとへ入門し、石濤、八大山人、斉白石、黄賓虹、林風眠などの先輩の影響を深く受けた。山水、花鳥、人物、けだものなどの絵が得意で、かつ現代の絵画を研究していて、特に山水画にたけている。水墨大写意山水画家、当代の切り紙芸術家となった。

林氏は長年にわたって教育や美術編集に従事し、上海演劇学院美術学部で中国画について教鞭をとったことがある。今は、中国美術家協会会員、中国美術家協会上海分会理事、黄賓虹研究会理事、中国切り紙学会名誉会長、上海切り紙学会会長、現代書画研究会会長、上海中国画院画師となる。

序一

剪紙藝術的製作手段有兩種，一種是用刀子刻，一種是用剪子剪，林曦明的前期作品屬於刻紙，八十年代以來則爲名副其實的剪紙；由於作者的文化修養和藝術素質，不論是剪或是刻，都各臻其妙。我是刻木刻的，且從"刻"字説開去。

剪紙的刻紙和木刻的刻木，有很多相似之處，不過剪紙的局限性遠比木刻版畫大得多。一張剪紙作品，不管它的藝術質量高或低，都必須符合一個最基本的要求，那就是把它懸空揭起時，不能有一個點或一根綫掉落下來，也就是説，構成整個畫面的所有點、綫、面都必須彼此互相連接，成爲一個整體。這個基本要求，既是造成剪紙藝術獨具的特色，同時也爲剪紙藝術帶來了種種的局限。

局限是一種不利的困難條件，但是，對於一個真正的藝術家來説，它又正好是充分發揮創造才華的有利因素。所謂因勢利導，認識局限，運用局限，而不爲局限所囿，就能在局限中做出好文章來。

剪紙是一種平面裝飾藝術，由於製作上的種種限制，迫使作者不得不在有限的幅面中去尋求造型的新出路，探索藝術的新天地。於是大膽巧妙地運用異乎尋常的誇張手段，就成了剪紙藝術家獨有的權利。我們常常看到一個側面的剪紙頭像，一隻眼睛往往可以從額角一直伸展到耳根，占據了大半個臉孔，但是，它並不給人有生硬勉强的感覺。這裏就有一個整體協調的裝飾構成的藝術處理問題，雖然有的造型大大超越了人的生理常態，但給人們的藝術審美上，却仍然是自然的有機的組成。當然也有的剪紙作品，爲了不使某個點或綫掉落下來，硬加上一些並没有必然聯繫的短綫，把上下左右連接起來，顯得纍贅彆扭。而在林曦明的全部剪紙作品中，却没有出現這種生硬拼湊的情況，而是把構成畫面的諸種因素巧妙地相互組合在一個整體之中，我們從這一點上，看到了林曦明剪紙的藝術造詣。

我以爲林曦明剪紙作品的最突出的一點，就在於一個"新"字。新時代的要求，人民的願望，是藝術的靈魂。剪紙原是古老的民間藝術，有它濃鬱的土生土長的鄉土氣息，也有它陳陳相因的傳統程式。要在這個基礎上推陳出新，本來就不是一件容易的事，又何況在過去的一段時間裏，曾出現過民間藝術也一再追求寫實，處處向繪畫看齊的反常現象。由於背離了傳統和畫種的特點，也就失去了自己固有的本色。林曦明從小就接受了民間剪紙技藝的哺育，對民間藝術有深厚的基礎。他的創作路子很嚴正。在五十年代前後，我國的剪紙藝術受到了當時藝術思潮的影響，走了剪紙繪畫化那有損剪紙藝術規律的彎路。他覺察到這不是路子，他意識到剪紙不等於繪畫．剪紙和繪畫之間的距離拉得越遠越好，保持了剪紙藝術的獨特風格。由於他長期生活在農村，對人民生活和廣大勞動人民的疾苦與歡樂，有深切的體會。因而熟悉生活，瞭解人

民，從而在傳統和創新的結合上，邁出了新的步伐，創造了新成就。

林曦明善於吸收運用我國南北方剪紙的優秀傳統並加以發展創造，他以那經過改造的洗煉質樸的傳統技巧，大膽誇張裝飾的手法，去表現日常生活中富有情趣的人物活動。《知心話》就是以剪紙獨特的藝術語言，高度概括地刻畫人物的代表性作品之一，那大得出奇的眼睛，含情脈脈地代替了没有刻出而正在說話的嘴巴，因而更加含蓄地體現了"知心話"這一主題。《魚樂圖》是標準的平面裝飾剪紙作品，既是民間傳統的，又是現代創新的，變化不多，但却意趣無窮。《吹泡泡》、《母與子》、《和平友誼》等，則以雕塑的造型構圖出之，整體感很强，黑白參差，形神兼具，雖然祇那麽寥寥幾刀幾筆，却富有新意而耐人尋味。

剪紙或刻紙的綫條，大多圓潤秀麗，而林曦明的剪紙還吸收了石刻、磚刻和漢畫中的造型手法，使作品産生了一種耐人尋味的稚拙感，憑他多年熟練的技巧經驗，作出了大量的好成績，《春之舞》即是這方面的範例。但在這同時，作者又向粗野稚拙方面進行了探索嘗試，而且顯示了他的才華和獨創的成就，《三岔口》、《漁歸》、《得樂人》就是這一類型的極好例證，人物精神生動，黑白交織有緻，特别是綫條刻畫得富有金石味，從而造成平面裝飾的剪紙而有渾厚樸茂的韵律感。《春之舞》則在整體構成上作了新的突破。所有這些，都爲一般剪紙作品所不多見的。

林曦明同志從1955年至1970年在出版社工作期間，先後爲詩歌、兒歌、民間童話作插圖多種，如《四川兒歌》、《革命紅旗滿山崗》、《打虎的故事》等，出版之後受到廣大讀者的好評。其中《四川兒歌》獲1957年華東地區書籍裝幀插圖獎。他爲司徒園的兒歌《浪花》作插圖，是他最早的剪紙插圖，出版之後得到了司徒喬先生的熱情鼓勵和稱讚。

林曦明總是不滿足已經取得的成就，也不限於單一的畫種。解放後他在中國畫的創作實踐上，付出了巨大的勞動。任何藝術都各有自己的個性面目，但同時又無不具有内在的聯繫。因此，林曦明在剪紙創新上的心得，使他的中國畫格局不落於陳套，而在中國畫的探索體會中，又反過來給予剪紙以美好的情趣。兩者互相補充，互相豐富，互相促進，從而帶來了作品思想意境的深化。

林曦明的剪紙和他的國畫一樣，别具風格、神韵，剪紙有民歌的淳樸，國畫有詩的隽永，在這中間我們看到了作者思想的活躍和藝術上的不斷進擊、追求。因此，畫集對於姊妹藝術有它一定的啟發參考作用。至於剪紙和木刻就更加接近相通，我作爲一個業餘版畫作者，在這裏不僅先睹爲快，而且獲益良多。

楊可揚

一九八八年中秋

序二

林曦明剪紙集的出版，我由衷地感到高興和喜悅，也是剪紙界和許多愛好者久已盼望的。

林曦明是名家，他作畫，搞剪紙，寫文章。我看過他寫的文章，精讀過他搞的剪紙，自一發現，便產生了感情，特別是有風趣有特色的剪紙插圖，給我留下了難忘的印象。那質樸的情調，概括的造型，明快而又洗煉的形式，既流露着民間藝術的氣息，又體現着一位畫家完好的造型能力。

他是我最欽佩的當代剪紙家之一，不祇因爲他是畫家，而且是虔誠的剪紙藝術家。他熱愛生活，視野廣闊，不墨守成規，廣採博取，融會中外優秀文化。他的歷程和行迹，往往反映着我國剪紙發展的動向和趨勢。爲此，我特別注意他的作品，每當在報刊上發現，便立即剪下藏在一邊，成爲我學習、研究和領受的珍貴資料；同時更希望多見到他的論文，想多知道一點他的感受和藝術觀點。

把剪紙當作一種獨立的藝術形式並用於單幅畫、組畫、連環畫、壁畫、插圖、書籍裝幀、工藝美術設計、舞臺美術和動畫片……，主要是美術工作者介入後而發展起來的。自二十年代少數畫家涉足，經過延安革命文藝家開拓，到解放後更多專業和非專業的美術工作者進行大量的藝術實踐，逐漸形成一個創新的新剪紙體系，與民間剪紙的風格、情調、氣質和用途，有着明顯的區別。如果説民間剪紙是結合民俗，並多以吉祥如意和隱喻的方式來表達廣大人民群衆的祝福心願和心情，那麼，新剪紙就是更直截了當地以廣泛的社會題材和鮮明的主題思想，而觸及當前的社會實際。我曾讚美過馬蒂斯的剪紙和他的某些藝術表現。畫家的介入，開拓和發展着這種藝術傳統，增添着新的創造力量，也擴大着它的功能和社會影響，並以自己特有的功力和藝術修養，體現自己的藝術觀念，創造出一種與民間剪紙有聯繫又有區別的剪紙表現形式。在名家和造詣深厚的藝術家介入不多的情況下，這是應當特別值得提倡和推崇的。

林曦明走着一條在生活中深入開掘和不斷出新之路。他視野開闊，題材廣泛。我們看他創作的《播種》、《麥收時節》、《回娘家》、《繡花》、《送貨下鄉》、《魚水情》、《和平友誼》等，從農業到工業，從日常生活到神話、民間故事，從民俗内容到特殊的戰争題材，人物形象刻畫涉及到農民、工人、戰士、幹部、知識份子、獵人、演員、婦女、兒童、兄弟民族各方面，以新的内容尋求與之相適應的新的表現形式。

一般地説，短衣短袖的現代人物，不像長袍大袖的古裝仕女便於裝飾和美化，没有既成的形式可以借鑒。但他既不依附那種式樣，也不生搬硬套某個固定的形式，而且根據内容表現的需要，有繼承有創造地加以發展，並有自己的觀點和表現方法。他常用兩條合攏的綫加一點，或一條修長有變化的曲綫表示眼睛，由於形狀變化多樣

和大小、長短、寬窄、版度不同，恰好將男女老幼和不同身份人物的表情表現出來，有的精神奕奕、神采飛揚，有的又秀氣、嫵媚動人，顯得準確而有概括性。他的剪紙，一般構圖飽滿，造型誇張，裝飾自然，對民間剪紙的鋸齒紋和月牙綫條，可用時不是不用，不可用時也不强用。"筆墨當隨時代"，比較靈活。更重要的是將民間剪紙的純樸氣質和感情溶化在自己的風格中，反映在自己的作品上。

他的剪紙具有濃厚的詩意和抒情性。可以説，情真意切，質樸純真，凝煉，雋永而又雅俗共賞，是他藝術的一大特色。他注重情緻和意境的表現，展示人類最美最動人的情與美。不論題材大小，景物繁簡，人物多少，一條牛，或一隻鳥，有的像優美的小詩，有的像抒情的小曲，筆簡而意工。有些題材看來似乎尋常和無新奇之處，但經過他的提煉和特殊藝術加工，却變成感人而有魅力的藝術形象。他善於通過特定的動態、情姿和手勢，來表現人物的心理情緻和流露在外的感情，善於用簡潔、粗拉拉的綫條塑造質樸、健美的藝術形象，使粗獷的形式與憨厚的性格統一起來。如《農民詩人》、《播種》，以結實有力的綫條，概括出人物的大體形態和動勢，《下種》刻劃出那揮臂舞動的春播情姿，將人物的内心世界和精神風貌，從裏至表地融通表現出來。他很注意剪紙的形式美，盡力使人物的造型具有形態美、輪廓美和神情美，將美的感情和情意順着含情的動態釋放出來。他的剪紙插圖也是這樣，不同之處是有更多的趣味性和更强的文學色彩，以至有不全之全和精純博大的特點。拿《打虎的故事》來説，四十來幅作品，可以説構圖、造型幾乎簡到不能再簡，有的僅一個人物或一個動物，有的有人無景或有景無人，又有的見虎不見人或見人不見虎，加之分别置於題頭位置和穿插在文中，不但没有産生單調和支離感，反而讓人感到虎氣、虎影氣貫滿文，有種以小觀大的氣魄。高明之處，是作者没有機械描繪某個情節和陷入具體的事物説明，而是以有限的筆墨點染、概括着全文的基本思想和内容，既忠於文學作品，又可當獨立的藝術品來欣賞。可謂構思巧妙，立意清新，大有不周之周和起了以少勝多的作用，顯示出作者的造詣、匠心和文學修養。

我們再打開《聰明的兔子》等書的插圖聯繫起來看，那些各具性格和情態的動物群：狼、兔、熊、獅、虎、貓頭鷹、狐狸、家畜、游魚、飛鳥、爬蟲……，簡直是個有趣的變形動物童話世界。有的乖巧、伶俐，有的呆滯、冥頑，有的聰穎、智慧，有的凶猛、狡猾……，似貓非貓，似虎非虎，在創作中，作者巧妙地揉進了人格化的因素，讓人耐看而有味，具有很高的欣賞價值和藝術價值。

從1956年到1967年，他曾爲《四川兒歌》、《浪花》、《革命紅旗滿山崗》、《打虎的故事》、《聰明的兔子》，不計未能出版的《香市》(茅盾文學作品)，

就有五本文學作品剪紙插圖問世，不祇受到本文作家的讚賞，而且在讀者中產生了廣泛的影響。他是建國以來用剪紙形式爲文學作品作插圖最多、也是贏得聲譽最高的剪紙家之一。

他以自己的質量和藝術魅力獲得好評，有些同行爲買到一本有他剪紙插圖的書競相尋問和拜託，有時一些愛好者碰到一起，他的藝術特色和風采就常常成爲談話的中心内容。我還在南方和北方，發現好幾位剪紙作者在追隨和模仿他的藝術風格。

林曦明的創作態度是十分嚴謹的，爲了徹底達到感人和切實表達出自己的真實感受，經常一改再改，那怕是一幅畫面不大的作品。僅拿《漁歸》一幅來説，從1978年到1986年，就曾先後四易其稿，隨着時間的推移和自己認識的深化，在不斷地錘煉和精益求精。從較爲寫實的陽刻轉爲寫意的影廓，從男性改爲女性，將激揚的感情和詩意，從近乎舞蹈的身影、步態和情姿中，充分展現出來。

林曦明剪紙之所以動人、耐看，主要是他真實反映了自己生活感受的結果。他説："美術家要有真情、真意(不是假情假意)，有真情實感，對美好的事物從心裏産生愛，這樣才能産生詩情畫意。"他强調要在生活的基礎上寫"我之感受"、"我胸中之丘壑"，一向反對祇有形没有神，祇見軀殼不見靈魄的變形游戲，不欣賞裝腔作勢和故作姿態的表演。他曾把不具孩子天真却硬要摹仿兒童畫天真的作法比做"老天真"，把無感受的空洞無物的表現視爲失去靈魂。

在出新上，他是大膽的探索者和開拓者。"筆墨當隨時代"，觀念要更新，精神上一直閃耀着激進、搏取的色彩，在實踐中努力解决民族化和現代化的問題，設法將古老的民間意識與現代意識統一起來。他既尊重傳統，更提倡創造，他説："藝術貴在創造，學習傳統不是重復歷史，更不是做傳統的奴隸。所謂繼承傳統，特别是要繼承那些有志之士所開創出來的道路，他們未曾完成、未能走下去的傳統技法 ……。"縱觀他的創作，從五十年代到八十年代，他邁了幾大步，落下了幾個鮮明的脚印：從寫實到寫意，從具象到意象，從嚴謹到舒放，由刻轉爲剪，經歷了起步、探索、昇華、成熟到豪放幾個階段，將作品迅速推向詩化，風格變得瀟灑、活脱和浪漫起來，《魚樂人歡》、《春之舞》，可視爲這一變化的代表作品。

就剪紙工具而論，剪刀不及刻刀尖細，不便於做更多的鏤空和更細的雕鏤。但隨着感情的流釋，刀下容易自由變形和抒發心中的意氣，如同即興賦詩一樣，隨着縱湧的激情和心緒一瀉無餘，雖不及經過特意加工和修飾過的文詞細膩、考究，但情感的濃烈、真摯、純真，又是任何雕琢和精工細刻所難以比擬的。林曦明風格的演變和精采之處，我認爲也在這裏。

林曦明是不滿足於已有成績的藝術家，他不沿襲一種風格，不固守一種式樣，不斷地更新和思變是他的一貫作風，看到他的藝術表現，有人聯想到馬蒂斯的剪紙。藝術家間的氣質、作派、內涵以及涉及到的社會性，是難以進行簡單的比較的，如果說他們在寫意、抒情、追求意境和具有某種抽象因素上有相近相似點的話，那麼林曦明是受民間藝術哺育而綻開的民族藝術之花，是繼民間剪紙大寫意之後而展示的文人藝術家的風采，是最容易爲中國讀者所理解和接受的。

藝術創作是藝術修養的集中反映，融合着作者全部學識、閱歷、見解、經驗和心血。1925年林曦明出生在浙江一個農村裏，自幼酷愛美術，在家鄉豐富多彩的民間藝術薰陶和哺育下，早就與民間藝術結了緣。參加工作後，最先從事壁畫、漆畫、泥塑、剪紙等民間藝術創作，進入畫院進行專門創作時，民間藝術的滋養一直融會在他的作品中，他主張"文人畫與民間畫溝通"，要從廣泛的民間藝術中吸取營養。我國有卓識和獨特風格的藝術家齊白石、林楓眠、關良等人，其作品質樸、清新的情調無不受益於民間美術。林曦明對民間美術的深刻理解和高度評價，是他能涉足剪紙並取得顯著成就的一個重要原因。

林曦明剪紙有力的綫條，深沉的構思，高度的概括性和大刀闊斧的潑辣作風，披露了一個大寫意國畫家的風度和氣魄，他的創造、表現和獨特的藝術風格，體現了他的藝術修養和藝術觀念。他是有理論、有實踐經驗的藝術家，在剪紙走向世界和趨於多元的行程中，他的藝術經驗和感受是值得重視、研究和總結的。當他的作品專集出版之時，那些傾心、仰慕他藝術風格的剪紙界人士和追隨者，會一睹其風采了。

倪鳳皋

PREFACE (1) YANG KE-YANG

There are two means to create paper cut. One is to carve with knife, the other is to clip with scissors. Lin Xi-ming's paper cut career could be divided into two periods. His early works belonged to the range of knife carving. Since 1980's, he turned to clip with scissors. Owing to his cultural training and artistic accomplishments, his works attained the best quality, whether it was created with scissors or knife.

Paper cut and wood cut are similar actually, but there are more limitations in paper cut than in wood cut. A piece of paper cut, no matter how its artistic level, must face a basic fact: when it is in a suspending position, neither a point nor a line of it, is allowed to fall off. It means that every point, line and plane in the composition must be connected with each other and combined into a whole. This basic fact brings about many limitations as well as gives paper cut its unique character.

Limitation is a disadvantage, but to one who is a real artist, it will become a chance to bring his creative talent into full play. He can make use of the situation, and not be hampered by it. From this, good works will be born.

Paper cut is a plane decorative art. Due to the limitations in creation, the artist must seek new means and explore new realm in a limited field. Therefore, boldly using unusual exaggerative medium becomes paper cut artist's previlege. We often saw that in a paper cut, the human eye could be extended from the forehead to the ear, occupy most part of the face, yet it did not give one a mechanical feeling. Here the problem is about how to deal artistically with an integrative harmonious decorative composition. Though some designs were far beyond normal human physiology, it still had a aesthetical sense of the nature. Some paper cut works added unmeaning short lines to make the points and lines not fall off. Lin's works had no such arbitrary things. He skilfully combined the factors into an integrated picture. From this we can fathom the artistic attainment of Lin's paper cut.

I think a most important thing of Lin's paper cut is "novelty". The requirements of the new and the wish of people are the spirit of art. Originally, paper cut is an old folk art with rich local flavour; and it has its own set forms. It isn't easy to bring forth new ideas on this background, let alone in the periods of the past folk arts pursued realism too far and wanted to keep up with painting. As it deviated from the tradition and the character of art, it los the inherent qualities of its own. Lin has been learning paper cut technique since childhood, thus has laid down a deep foundation of folk art. His method for creation was quite orthodox. In 1950's, China's paper cut was influenced by realistic painting. Lin awared then that this was not the right way for paper cut. The difference between paper cut and painting was rather wide. Paper cut must keep up its own style. As he lived for a long time in rural area, he had a deep understanding of people'e sufferings and joys. He knew life well, and understood people. Armed with skilful combining tradition and novelty, his creation gained new results.

Lin was good at absorbing both China's northern and southern paper cut style's advantages and gave them free rein, employing improved and unadorned traditional technique, and boldly exaggerating decorative media to express the interesting daily life of people. "Intimate Words" was one of his representative works, which used highly condensation means to depict the subject. The unusually big eyes exuding love substituted mouths murmuring tenderness not showing in the picture. By this way the works more implicitly expressed the subject: imitate words. "Brisking Fish" was a standard works of the plane decorative paper cut. It belonged to the traditional range, and a novel

creation at the same time. The changes were not much, but it had boundless charm. "Blowing Soap Bubbles", "Mother and Son" and "Peace and Friendship" were designed upon composition of sculpture, so they hare a strong sense of integrity. Black alternating with white, they were not only close to life in appearance but also in spirit. Though just a few touches, they were rich in novelty and afforded food for thought.

The lines of paper cut mostly were graceful curves. Besides this, Lin absorbed the creative media of stone carving, brick carving and Han Dynasty painting, thus his works were full of childish and clumsy which afforded food for thought. Based on his many years' skilful techniques and experience, he achieved satisfactory results. "The Dance of Spring" was a good example of this class. At the same time, the author explored the field of rudeness and childish clumsy.In this way, he showed his talent and his own original achievements. "Return from Fishing", "The Happy One" and "Acrobatic Fighting: San Cha Kou" were good examples. The figures were vivid, white interwove with black. The lines had a rich flavour of ancient bronze and stone inscription. It added bold and vigorous rhythm to plane decorative paper cut. "The Dance of Spring" made a breakthrough in integrated composition. All these were seldom seen in ordinary paper cut works.

From 1955 to 1970, when he was working in a press, Lin Xi-ming had made illustrations to poems, nursery rhymes and folk legends, such as "Sichuan Nursery Rhymes", "Revolutionary Red Flag Flying over the Mountain" and "The Story of Hunting Tiger". These illustrations were praised highly after publication. "Sichuan Nursery Rhymes" won the prize of East China book binding and illustration competition in 1957. His illustrations for Situ Yuan's nursery rhymes "Spindrift" was one of his earliest paper cut works, which was warmly encouraged and praised by Mr. Situ Qiao.

Lin was never satisfied with the results already achieved. He would not be limited to a single style. After liberation, he made every effort in the field of Chinese tradition painting. Every art has its own special character, but they have inherent relations each other at the same time. What he had learned in paper cut made Lin's Chinese traditional painting not follow the beaten track, and have an original style. Meanwhile the exploring experience in Chinese traditional painting conversely gave his paper cut works good taste. They were completed and enriched each other, thus had improved and deepened his works in both areas.

Lin's paper cut works, as well as his Chinese traditional paintings, had a distinctive style and charm. His paper cut works possessed the unsophisticated quality of folk song, while his painting was imbued with the emotional appeal of poem. From all these we could comprehend the activities of Author's mind–incessantly seeking and exploring in new field. So this album could be a reference to other arts. As wood cut is more close to paper cut, I, a wood cut artist, consider it is a pleasure to be the first admirer of this album, and benefit considerably from it.

PREFACE (2) NI FENG-GAO

I rejoice heartily at the publication of Lin Xi-ming's paper cut album. This is an event long expected by paper cut circle and its lovers. Lin is a distinguished artist in painting, paper cut and literature. I read many of his articles and studied carefully his paper cut works which aroused my great interest. The humourous paper cut illustrations gave me a deep impression. The unsophisticated sentiment, simple design, lucid and lively form revealed the spirit of folk art while reflected the artist's perfect ability in designing.

He is one of the contemporary paper cut artists whom I admired. It is not only because he is a painter but that he is a pious paper cut artist. He loves life, has a wide field of vision, does not stick to conventions, is a man of wide information. He achieved mastery through comprehensive study on the Western culture as well as Chinese culture. His undergoings always reflected the orientation of China's paper cut. For that reason, I paid special attention to his works. I collected every published paper cut works and written articles of his, for they were valuable materials to study.

Paper cut works could be regarded as an independent art, used in single painting, set of paintings, picture story book, mural painting, illustration, book design, arts and crafts design, stage craft and cartoon, etc. This happened after artists participated in. In 20's only a few painters set foot in paper cut. The revolutionary artists in Yanan opened up the new way. After liberation, more professional and non-professional artists carried out vast practice in this realm, thus formed gradually a new system of paper cut which differed greatly from folk paper cut art in style, emotional appeal, quality and appliance. Folk paper cut was related with folk custom and used mostly as a form of metaphor to express people's longing for happiness. New style paper cut touched present society directly with local subject and had a distinct theme. I admired Henri Matisse's paper cut and some of his expressive techniques. Painters' participation opened up and developed this art tradition, added new vigour to it, and expanded its functions and society influence. With their skill and art accomplishment, painters reflected their own opinions of art. By this way they created a paper cut form which differed from folk paper cut but had inherent relation to it. This should be encouraged and praised highly since not many artists with high attainments took part in it.

Lin took the path of plunging into the thick of life and bring forth new ideas. His vision was wide and his subjects were extensive. His works "Seeding","Wheat Harvest", "A Happy Return to Parents Home", "Embroider","Delivering Goods to Rural Area", "Close Relation as Fish and Water", "Peace and Friendship", etc., the subjects involved agriculture, industry, daily life, fairy tales, war and folk custom; the characterization touched upon famers, workers, soldiers, cadres, intellectuals, hunters, actors, women, children and minorities. His aim was to search appropriate new form for new subjects.

Generally, it was more difficult to decorate and beautify modern people who wore shorts than ancient beautiful women who wore long robes. There were no ready forms to follow. He didn't copy mechanically any ready form but created the new one according to the requirement of the subject. He carried forward the cause and forge ahead into the future with his own ideas and expression technique. He

often employed two close lines and one point, or a long curve to show the eye. Owing to the various forms and difference in size, length, and width, the identity of people and their expressions were appropriately indicated, some looked glowing with health and radiating vigour, some looked elegant and charming, all were accurate and highly condensation. In his paper cut works, the composition was full, design was exaggerated, decoration was natural. He employed saw-tooth and crescent-moon lines of folk paper cut flexibly, decending on the requirement of the subject. Most important was that he melted the simple and unadorned quality of folk paper cut into his own style and his works.

His paper cut works had rich poetic flavour. We could say that they were unaffected and pure, compact and meaningful, appealed to both the more and the less cultured. He laid stress on the expression of emotional appeal and artistic conception, and employed them to show off the most beautiful and touching points in human. No matter what the subject was, how many figures there were, and whether the scenery superfluous or simple, some of his paper cut works were like poems, others like lyrics, the touches were few but the meanings full. Some subjects looked ordinary, had nothing new, but under his refining and artistic treatment they became touching and charming. He was good at expressing people's mental state and feeling by special behaviour, posture and gesture, and he was also adepted at portraying simple, healthy and handsome figures. In his works, he integrated rugged form with good natured temperament, such as "Farmer Poet" and "Seeding". In those works, he employed strong and powerful lines to sum up people's posture and movement. In "Seeding", the brandish arm showing the sowing action, expressed people's interior world and spirit look. He put much attention on paper cut form, endeavored to make the design of human possess beautiful form, outline and bearing, releasing the feeling and emotion by the movements of exuding tenderness and love. His paper cut illustrations were the same too. The only difference was that they were more interesting and literature flavour. Taking "The Story of Hunting Tiger" as example, the composition and design of more than forty illustrations such as "The Story of Hunting Tiger" were the utmost simplicity, some had only one human being or just one animal, some had scenery but without human being, some had tiger but no man, and others had man but no tiger. Besides, they were put separately in a certain place of the title or weaved in the literary works. It didn't produce the feeling of monotony and fragment but was full of vigour, had the momentum of observing the mass through the minuteness. It was bright for him not to depict mechanically the plot but with few touches to embelish and sum up the basic conception and content of the literary works, loyal to the original literature works while could be admired as an independent art works. It may be called that his composition was ingenious and showed an interesting new approach, thus displayed the achievement, originality and literature training of the author.

Let us take a look at the illustrations of "The Clever Rabbit" etc., all the animals had their own character each: wolf, rabbit, bear, lion, tiger, owl, fox, fish, bird, reptile, and domestic animals, ··· simply was an interesting fairy world of deformed animals. Some were clever and cute, some dull and stupid, some wise and bright, some ferocious and cunning, ··· In creation, the author ingeniously merged personification

elements, so these paper cut works were able to bear time's trial, win high praise and possess act value .

From 1956 to 1967, he made illustrations for "Sichuan Nursery Rhymes", "Spindrift", "Revolutionary Red Flag Flying over the Mountain", "The Story of Hunting Tiger" and "Clever Rabbit", not including the unpublished works for Mao Dun's"Incense Market". These illustrations were not only praised by the authors of these books, but also had big impact on readers. He was one of the artists who employed paper cut mostly to illustrate literature works and enjoyed great prestige.

He won high evaluation for his work's quality and artistic charm. His peers were eager to seek out the book he had illustrated whenever it was published. When paper cut lovers met, their topic was always on Lin's artistic character and style. In the south and the north of China, I found out several paper cut workers who took after his art style.

Lin's attitute to creation was quite serious. To achieve absolutely touching and to express his feelings truly, he was always amendment , even though it was not of big width. Took "Return from Fishing" as example,he made four revisions during 1978 to 1986. He was incessantly tempering and improving with the time went on and the deepening recognition. The realistic ways changed into free sketch, male subject changed into female one, he expressed the enthusiasm and poetry with posture and step similar to dancing.

What was the reason of his paper cut works so touching and able to bear time's trial? It was the key to truthfully reflected his own feelings of life. He said:"Artists must be genuine and sincere, possessed with true feeling, and loved all beautiful things at heart, only thus could poetry and artistic conception be expressed." He stressed the point that one created the things one had felt in life. He used to object to the similarity in appearance and not in spirit, and the arts had only trunk but not soul. He didn't appreciate pretension. He called the works that did not possess with childish innocence but obstinately copied after it "old childishness". He looked upon the works that had no feeling and content as soullessness.

As to bringing forth the new idea, he was a brave pioneer. "Paint should develop along with the times" is his belief. He made every endeavor to solve the problem about nationalization and modernization in practice. He tried to unify the old folk ideology and modern ones. He respected tradition while advocated novelty. He said:"It is valuable for art to bring forth new idea. To learn from tradition isn't to repeat the history and become the slave of tradition. The so-called'to inherit from the tradition' is to carry on the unfinished work and the technique of those who pioneered in new areas,…".

Looking at all his works, from 50's to 80's , he progressed in big steps, and left deep impressions. From realistic to free sketch, from concretism to imagery, from serious to open up, and from carving to clip, he had experienced the periods of starting, exploring, sublimation, maturing, and bold and unconstraining stages. His work became poetic, his style natural, unrestrained, vivid and romantic."Brisk Fishes and Happy Fishes" and "The Dance of Spring" could be looked upon as the representative works of these periods.

As to the tools of paper cut, scissors was not as sharp as knife and could not be used to make more meticulous works. But as to express emotions, knife was not as easily in deforming and conveying the feelings as scissors. The paper cut clipped

with scissors were just like a extempore verse, rushed down vigorously with surging passion. Though it wasn't as good as the words embellished, the feeling was strong, true and pure. It is that the paper cut was superior to the metieulate, knife carvings. I think this was the brilliant point in the evolution of his style.

Lin Xi-ming is an artist who was not satisfied with the results already achieved. He did not follow one single style, stick to one form, but continuously renew and change. His works reminded us of Henri Matisse's paper cut. The artistic quality, style, connotation between artists were hard to compare. If they were similar in free sketching, emotion conveying, artistic conception seeking, and had some common points in abstract elements, then Lin is a flower nurtured by Chinese folk art. He was the one who showed his scholar artist's style after the free sketch period of folk paper cut, and the one who was best understood and accepted by Chinese readers.

An art works reflects an artist's training, learning, experience, opinion and labour. Lin was born in 1925 in a village of Zhejiang Province. He loved art ardently since the childhood. Nurtured in the folk art of his native land, he took up folk arts such as mural painting, lacquer painting, clay sculpture and paper cut long ago. After he entered the Academy of Painting, the influence of folk art was always appeared in his works. He advocated that "to link scholar painting with folk painting", artist should absorb nurture from folk art. Chinese artists who possessed brilliant idea and unique character such as Qi Bai-shi, Lin Feng-mian, Guan Liang, etc their simple and fresh style were all benefited by Chinese folk art. Lin's comprehension and high evaluation of folk art was an important source to his success.

The vigorous lines, clever composition, succint summary, bold and pungent style showed off a free sketch painter's style and vision. His works showed an unique art style, reflected his art training and opinion. He is an artist who was possessed of theory and practice. In the course of the paper cut moving toward the world and tending to be pluralism, his experience and feeling in art deserved to be mentioned. In the event of the publication of his paper cut album, his followers and those who admired his style will have a good chance to appreciate his talent.

序一

切り紙芸術の製作手段は二種類があり、その一つは彫刻刀で刻むことで、もう一つは鋏で切ることである。林曦明氏の前期作品は刻み紙のもので、80年代以来のものは名実相伴った切り紙である。作者の文化の教養と芸術の素質のため、切ることにせよ刻むことにせよ、それぞれ優れたところに至った。私は木版画を刻むものだから、一応"刻む"という単語から述べよう。

紙に刻むという切り紙と木に刻むという木版画とは、似通ったところが多いが、切り紙の局限性が木版画よりずっと大きい。1枚の切り紙の作品は、その芸術質の善し悪しに拘らず、一つの最も基本的な要求に合わなければならない。それは即ちその作品を剥がしとって宙にぶら下げている時、一つの点や1本の線が落ちてはいけなく、つまり全体の画面になったあらゆる点、線、面が互いに繋がっていて、一体にならなければならないのである。この基本的な要求は切り紙芸術の独自の特色になったと同時に、切り紙芸術に様様な局限をもたらしたのである。

局限は不利な困った条件であるが、本当の芸術家にしてはちょうど創造の才気を十分に生かす有利な要素なのである。情勢に応じて有利に導くというのは。局限を認識し、活用して局限に捕われなかったら、局限の中から出来映が出てくるのである。

切り紙は平面装飾芸術である。製作に色色の制限があるから、作者は有限な紙面で造型の新しい進路を求めさせられたり、芸術の新しい天地を探させられたりしている、そこで、大胆で巧みに異常な誇張した手段を使うことは、切り紙芸術家の独自な権利になるのである。私たちはしょっちゅう側面の頭部像の切り紙を見ている。その片目がしばしば額からずっと耳のつけ根まで伸びて、顔の半分以上を占められているけれども、それはさほどぎこちなく無理な感じをあたえなかった。そこには、全体の調和した装飾の構成についての芸術的表現の問題があったのである。ある造型は人間の生理常態を大いに越えていったものの、芸術の審美の点では、やはり自然な有機の構成である。もちろん、ある点や線を落さないように、必然の連係のない何本かの短い線を無理に加えて、上下や左右を繋ぐようにして、邪魔ものになった切り紙作品もあったのである。だが、林曦明氏のすべての切り紙作品には、上述のような無理に寄せ集めた情況が出なかっただけでなく、画面を構成する諸要素が巧みに統一体の中に組み合わせられたのである。その点では、私たちは林曦明氏の切り紙の芸術の造詣が見えた。

私は林曦明氏の切り紙作品の一番著しいところが"新しさ"という言葉にあると思う。新時代の要求と人民の願いは、芸術の魂である。切り紙は元元古い民間芸術であり、その色濃い郷土の息吹もあるし、少しも改良されなかった伝統の方式もあったのである。それを土台として、古きの中より新しきを生むには、元元たやすいことではない。まして過去のある時期には、民間芸術も繰り返し写実を探求し、いたるところ絵画に見習う異常な現象があらわれたことがあったのである。伝統や絵そのものの特徴に違背したため、自分固有の特色も失なわれた。林氏は幼い時から民間切り紙技芸に育てられ、民間芸術に深い基礎を持っている。彼は創作の方法が非常に厳正なのである。1950年代前後には、わが国の切り紙芸

術がそのころの芸術思潮の影響を受け、切り紙絵画化という切り紙芸術の法則を損った回り道をしたが、彼はそれがやり方ではないことを感づき、切り紙が絵画に等しくなく、両者間の距離が遠ければ遠いほどいいと意識したので、切り紙芸術の独特の風格を保っていた。彼は長い間農村で生活し、人民の生活ぶりや勤労者大衆の苦しみと楽しみを深く体験会得したので、生活に詳しく、人民を理解し、これによって伝統と新しい考えを出すことを結びつける道で新しい歩調を踏み出して新しい成果を上げたのである。

林曦明氏はわが国の南北切り紙の優れた伝統を吸収し応用し、かつまたそれを発展させて創造することにたけている。彼は改造された質朴で洗練された伝統的技巧や、大胆で誇張、装飾のやり方で、日常生活の中で情趣に富んだ人物や活動を表現したのである。「打明け話」が、切り紙、独特の芸術言葉で人物を高度に概括して描き出した代表作品の一つであり、その珍しく大きい目が情のこもったまなざしで刻み出さないながら、話している口に代わったので、打明け話という主題を一層意味なりげに体現していた。「魚楽図」は標準的な平面装飾の切り紙作品である。それは民間の伝統のものである上に、また現代的で新しい考えを出すものでもあり、変化が多くはないが、面白味が限りないのである。「石畝の泡を膨らます」、「独りっ子」、「平和と友誼」などは、彫塑の造型で構図をしてできたもので、全体の感が強く、白黒がはっきりして、形と精神を兼収備えていて。わずか数刀、数筆しかないものの、新境地に富んでよく吟味するだけの価値があったのである。

切り紙或いは刻み紙の線は、大体柔らかみがあってしかも優美であるが。林氏の切り紙にはまた石刻、磚刻と漢画の中の造型方法を吸収して、作品によく吟味するだけの価値があった稚拙感を生じさせた。そして、彼の長年にわたる熟練した技巧と経験に頼って、数多くのいい成績を上げ、「春茶を摘む」がその方の範例であったと同時に、作者はまた粗野、稚拙の面についての探求をしてみて、彼の才能と独創した成果が示めされたのである。“立ちまわり”、「漁帰」はその類型のすばらしい例証で、人物の表情がいきいきとし、白黒を織り交ぜて趣があり、特にその線が金石味に富んでいるように刻まれたので、平面装飾の切り紙になって質朴で雄大な韻律感があったのである。「春の踊り」は全体の構成上、新しい突破口が開けた。それらすべてが普通の切り紙作品の中にめったに見えないものである。

林曦明氏は1955年から1970年まで出版社に勤めている間、相継いで詩歌やわらべ歌や民間童話のために多種のイラストを作った。例えば、「四川のわらべ歌」、「革命の赤旗が丘に満ちている」、「虎を打つ物語」などが出版されてから幅広い読者から好評を受けた。その中の「四川のわらべ歌」は1957年華東地区書籍装丁イラスト賞をもらった。彼が司徒園の「浪のらぶき」というわらべ歌に作ったイラストは、彼の最初の切り紙のイラストで、出版されてから司徒喬氏から情熱のこもった励ましと称賛を受けたのである。

林曦明氏は自分のすでに収めた成果にはいつも満足していなく、単一の種類の絵にも限らないのである。解放後、彼は中国画の創作実践において大きな労力を費やした。如何なる芸

術でもそれぞれ個性をもっていると同時に、内在的な係がりがないものはない、だから、林曦明氏が新しい切り紙を創作する上での心得は、彼の中国画の配置を卑俗に落ちさせないが、そのかわり、中国画を探求する体験は翻って切り紙に素晴らしい情趣をあたえるのである。両者がお互いに補ったり、豊かにしたり、促したりして、作品の思想の気品を深めたのである。

林曦明氏の切り紙は、彼の中国画と同じように、独特な風格と気品を備えている。その切り紙には民謡のような淳朴があり、中国画には詩歌のように優れて深い意味がある。その中から作者の思想の活発、および芸術に対する絶えまない進撃と追求が窺われたので、画集が姉妹芸術に対してかなりの啓発と参考の働きをしている。切り紙と木版画の間ということになるとより接近し、より通ずると思う。私はアマチュア版画作者として、ここでまっ先に読んだ喜びがあるばかりでなく、大いに得るところもあったと思う。

楊可楊

序二

林曦明切り紙選集の出版に際して、私は心から嬉しく思う。それも切り紙界と数多くの愛好者がとっくに待っているものである。

林曦明氏は名家である。彼は絵をかいたり切り紙をしたり文章を書いたりしている。私は彼の書いた文章も切り紙も精読したことがあり、それらを見ると、感情に訴えられ、特に味や特色のある切り紙のイラストが私に忘れがたい印象を与えた。質朴な情趣、概括した造型、明快なかつ洗練された形などには、民間芸術の息ぶきが満ちあふれている上に、画家としての完璧な造型能力も具体的に表現されている。

林氏は私の一番敬服した当代切り紙家の一人である。というのは彼が画家であるばかりでなく、敬虔な切り紙芸術家だからである。彼は生活を熱愛し、視野も広いし、マンネリズムにおちいないし、中国と外国の優れた文化を全面的に融合した。彼の経歴や行方は、わが国の切り紙の発展の動きと趨勢をしばしば反映しているから、私は彼の作品に特に関心をもっていて新聞や雑誌でそれは見付けるたびに、すぐ切りとって集めて、自分の学習や研究や楽しみの貴重な資料とすると同時により多くの彼の論文をよんだり彼の体験と芸術観をより多く知ったりするつもりである。

切り紙が独自の芸術形式として絵、連作の絵、壁画、イラスン、書籍デザイン、工芸美術設計、舞台美術とアニメーションなどに応用されていることは、主に美術者の介入によって発展してきたのである。1920年代少数の画家が足を踏みいれてから、延安の革命文芸者の開拓、解放後より多くのプロとアマチュアの美術者がした大量の芸術的実践を経て、しだいに新機軸の切り紙体系となってきた。それは民間切り紙の風格、情趣、性格、用途などとはっきりした相違がある。もし民間切り紙が民俗と結び付き、そしてその大方は吉祥如意と隠喩の形で幅広い人民大衆の祝福の願いと気持を表現するのであれば、新しい切り紙はさらに端的に広範な社会的題材と鮮明な主題思想で目下の社会現実に触れたのであると思われる。私はマチスの切り紙とそのある芸術表現を賛嘆したことがある。画家が介入してこのような芸術伝統を開拓し、発展させることは、新しい創造力が増してきてその機能と社会影響が拡大してきている。また自分の独特の芸術の素養によって自分の芸術観念を体現していて民間切り紙と連係もあれば区別もあった一種の切り紙の表現形式を作り出した。名家や造詣の深い芸術家の介入することがそう多くはない場合には、それは特に提唱し、推賞すべきであると思われる。

林曦明氏は生活において深く開拓し、たえまなく新しいものを出した道を辿っている。彼は視野も広いし、題材も広範である。彼の創作した作品の「種時き」、「麦の収獲の季節」、「里帰り」、「刺繍をする」、「田舎まで品を届ける」、「水魚の交わり」、「友誼」などは、農業から工業まで、日常生活から神話や民話まで、民俗の内容から特殊な戦争題材まで、人物像の浮き彫りが農民、労働者、兵士、幹部、知識人、狩人、俳優、婦人、児童、少数民族、中外の人びとなどの各方面にわたって、新しい内容をもって、それに応じた新しい表現形式を求めたのである。

一般に衣服や袖口短い現代の人物像を表現するには、参考になる既成の形式がないため、大

きい袖の長衣の古代の服装の婦人のようにたやすく着飾ったり美化したりすることができないのであるが、彼はそのような様式も頼りとしなければ、ある定まった形式もむりにあてはめなく、かつ内容表現の必要に応じて、自分の観点と表現方法を運用して、相続的かつ創造的に発展させたのである。彼は常に一纏めにした二本の線に一点をいれた形かまたは変化に富んでいる細長い曲線かを使って人の目を表わしたものである。線の形状が千変万化で、その大きさ、長さ、広さなども違うので、それはちょうど老若男女や身分の違った人物の表情を現わしてきたのである。顔色がつやつやとして元気一杯だったものもあるし、上品で美しくて可愛らしいものもあり、正確かつ概括性を示したことになる。彼の切り紙は普通構図が満ち足り、造型が誇張され、飾りが自然である。民間切り紙のための ジグザグ型 模様と三日月型の線について、使うべき時は使い、使えない時に無理に使わないのであってことわざに「文筆は時代に従うべし」といったように、割合に機敏で、柔軟性に富んでいる。もっと重要なのは、民間切り紙の純朴な気質と感情 を自分の風格の中に溶け込むことである。彼の切り紙は、濃厚な詩情と抒情性をもっていて真実な感情、素朴純真、洗練深長、万人向きなどということが彼の芸術特徴の一つだと言えるだろう。彼は情趣とムードの表現を重視し、人間の一番美しい最も人を感動させた感情と美しさをはっきりと示していた。題材の大小、景物の繁簡、人物の多少を問わず、牛1頭または鳥1羽としても、素晴らしい短詩のようなのもあれば抒情的な小曲のようなのもあり、書きっぷりが簡潔でムードが深いのである。ある題材は、見たところ並みそうで新奇なものではないが彼の精練や特殊な芸術加工によって、迫力と魅力のある芸術形象にしたものである。彼は特定の動態や姿や手ぶりを通じて人物の心理、情趣および外に流露した感情を表すことが上手でそれに簡潔でざらざらの線で素朴かつ健康で美しい芸術形象を描いて豪放な形式と実直な性格を統一させることも上手である。例えば、「老農を語る」、「種蒔き」などのように、丈夫で有力な線で人物の大体の形態と動勢を、「種蒔き」の中に腕を振り回している春蒔き姿を浮き彫りにして人物の心中と精神の状態を内から外まで柔軟に描き出している。彼は切り紙の形式美をとても重視し、人物の形に形態美、輪廓美と表情(顔つき)美を出来るだけ持たせて美しさの感情を情のこもった動態に合せて放出した。彼の切り紙のイラストもそうであったが、異なったところはより多くの趣味性ともっと強い文学的色彩にあり、不完全な完璧と博大精微という特徴があったのである。「虎を打つ物語」についていえば、40点ぐらいの作品は、構図と造型が簡単のきわみだといえるだろう、その中に人物一人か動物1匹だけのもあれば人ありて背景なし或いは背景ありて人なしのもあり、虎ありて人なし或いは人ありて虎なしのもあった。それはおのおの題目に置いたり、文章の中に織り込んだりして、単調感や支離感が生じなかったばかりでなく、虎らしさや虎の影が全文を貫いて《小の中から大が現われ》という気魄があったと感じられた。優れたところは、作者がある筋を機械的に描き、具体的な説明に陥るのではなく、有限な文字で、全文の基本的な思想と内容を潤色して概括し、文学作

品にも忠実であるし、独立した芸術品としても鑑賞ができる。構想が巧妙で、着想……が清新だというべきであろう、大いに行き渡らない完備だという特徴があって少数で多数に勝つという役割を果たして、作者としての造詣、工夫と文学の素養が示めされている。

次に、「賢い兎」などの本な開いて、そのイラストと結びついてみたら、それぞれ性格と表情をもっている動物群である狼、兎、熊、獅子、虎、梳、狐、家畜、魚、鳥、虫などがまるで面白い変形動物の童話世界のようなものである。その中に利口なのもあればどろんとして頑迷なのもあり、賢くて知恵のついたのもあれば獰猛で狡いのもあり、猫のような猫でないようなのもあれば虎のような虎でないようなのもある。それは作者が創作している間、人格化の要素を巧みに入れたので、見るに堪えて味のあったもので鑑賞の価値も芸術の価値も非常に高かったのである。

1956年から1967年まで、彼は「四川童謡」、「浪のしぶき」、「革命の赤旗が丘に満ちている」、「虎を打つ物語」、「賢い兎」出版されなかった茅盾の文学作品である「緑日」を除いてなど五冊の文学作品のための切り紙イラストが出版された。著作家たちの賞讃を受けたばかりでなく、読者に広範な影響を与えた。彼は建国以来切り紙で文学作品のためにイラストを書くことが一番多かった方でもあり、また、名声の一番高かった切り紙専門家の一人でもある。

彼は作品の芸術魅力や品質で好評を博した。ある一部の同業者は彼の切り紙のイラストのあった本を買うために、互いに頼んだことがあった。ある愛好者たちが顔をあわせたら、彼の芸術の特色と文彩を時時話の中心とすることもあった。南方や北方で何人かの切り紙作者か彼に追随し、彼の芸術風格のまねをしていることに気付いた。

林氏の創作の態度が厳粛で、非常に厳格であったのである。飽くまで人を感動させることを達して自分の真実の感じを適切的に表するために、画面の小さい作品1枚でも 、繰り返して書き直したのである。ただ「漁帰」について言えば、1978年から1986年まで、前後してその原稿を四回も直したことがあり、時の推移と自分の認識の深化につれて、絶えず研きに研きをかけていたのである。わりに写実的な陽刻を筆すうの少ない影廊としたり、男性を女性に換えたりしていると同時に、激越した情感と詩情をほとんど踊りのような姿や足取りや顔つきに十分に展開させたのである。

林氏の切り紙が人を感動させ、見るに耐えたのは、主として彼が自分の生活体験を真実に反映していたからである。《美術者は真情、真意見せ掛けの情意ではなく」を、偽りのない感情を持たなければならない、素晴らしい物事を心から愛すればこそ、詩情と画境が生れてきたのである》と、彼は言った。彼は生活の基礎の上に「私の体験」、「私の見識」と書くことを強調し、形だけあって精神がなく、体だけ見えて心魂が見えない変形遊びにずっと反対し、勿体ぶりや思わせぶりをして演ずることが好きなかったのである。彼は子供の無邪気かないに、無理に児童画の真似をしようとする無邪気なやり方を《老天真》に凝え、体験のなく、空っぽで中身のない表現を魂がぬけたことと見なしたのである。

新しいものを出す面では、彼は大胆な探求者や開拓者である。《文章は時代に従うべし》、観念は更新しなければならない。彼は精神上、急進して捉えた色彩がずっと輝いていて実践しているうちに民族化と現代化の問題を努めて解決し、何とかして古い民間意識と現代意識を統一しようとしていたのである。彼は伝統も尊すれば創造も提唱した。芸術は貴さが創造にある。伝統を学ぶことは、歴史を繰り返すのではないし、なおさら伝統の奴隷になることではない。伝統を受け継ぐというのは特に有志の士の切り開いた道、彼らの完成しなかって歩みつづかなかった伝統や技法などを受け継ぐのである。と林氏はこう言った。

彼の創作の歩みを顧れば、1950年代から1980年代まで、彼が幾跨ぎで進んで、鮮明な足跡を幾つか残した。写実が写意へ、具象がムードへ、厳格が豪放へ発展して彫りを切り抜きとしたように、始まり、探究、昇華、成熟、豪放など、いくつかの、段階を経て、作品をすばやく詩歌化させ、風格を瀟洒、生き写し、ロマンチックなところにしてきたことになった。「魚楽人欲」、「春の踊り」はその変化の代表作と見なすことができるだろう。

切り紙工具としては、鋏が彫刻刀のように尖って細くはないので、より多くの透し彫りやより細かい彫刻に使われにくいが、感情の並りに連れて刀の切っ先で自由に変形し、心中の意気を述べ表しやすいので即座に詩を歌うように湧き出てきた激情や心持ちと一緒に勢いよく流れていくのである。それは特に加工され、修飾された文章のように緻密で凝っていないのだが、情感の濃く、真摯で、純真なものもまたあらゆる彫刻し磨きをかけることや緻密で細かく彫ることとは比べものにならないのである。林曦明風格の移り変わりと素晴らしいところもここにあるのだと思う。

林曦明氏はすでに修めた成績には満足していなかった芸術家である。彼は一種の風格を踏襲したり、一種の様式を堅く守ったりするのではない。常に更新したり変革を考えたりしていることは彼の一貫した作風である。林氏の芸術表現を見たら、マチスの切り紙を連想される人がある。芸術家間の気質、作風、内包及び関連した社会性は簡単に比較し難いのである。彼らは写意、抒情、気品の追求とある抽象的な要素をもっている面で似通ったところがあったと言えば、林曦明氏は民間芸術の育成の下で咲いた民族芸術の花であり、民間切り紙の写意に次いで展示された文人芸術家の風采であり、中国の読者に一番理解され、受けられやすかった方である。

芸術創作は芸術的素養の集中的な反映であり、作者の全ての学識、閲歴、見解、経験と心血が融合している。林氏は、1925年浙江省のある農村に生まれ、幼い時から美術を熱愛し、古里の多彩な民間芸術の薫陶と育成のもとで、疾っくに民間美術と縁があったのである。仕事についてから、最初は壁画、漆絵、泥づくり、切り紙など民間美術の創作に従事していて、画院に入って専門創作をした時、民間美術の滋養がずっと彼の作品に染み込んだのである。彼は《文人画と民間画を交流させ》、広範な民間美術の中から養分を吸収しなければならないと主張している。わが国の卓見とユニークな風格のあった芸術家である斉白石、林風眠、関良などは、

その作品の素朴さや清新の情調が民間美術から得るところでないのはなかったのである。林曦明氏の民間美術に対する深い理解と高い評価は、彼が切り紙に足を踏み入れて目覚しい成績を上げられた重要な原因の一つである。

林曦明切り紙に見られる有力な線や深い構想や高度の概括性や、おもいきりてきぱきした作風には、大写意中国画家の風格と気力が表情されている。彼の創造、表現とユニークな芸術の風格には、彼の芸術の素養と芸術の観念が体現されている。彼は理論も実践した経験もあった芸術家である。切り紙が世界に向かって進んで、多元に向かっているあいだに、彼の芸術の経験と体験は重視し、検討し、まとめる値打があるのである。彼の作品特集の出版に際して、彼の芸術風格を傾慕した切り紙界の人びとと追随者たちは、その風貌を見ることができるだろうと思う。

倪鳳皐

目録

和平之春 1
牧馬人 2
魚樂人歡 3
獵 4
得樂人 5
魚樂圖 6
漁歸 7
漁翁得利 8
漁翁與童子 9
無題 10
牧歌圖 11
舂米 12
春之舞 13
無題 14
山水 15
浴 16
馴虎 17
爐前 18
圈花 19
喜籠 20
梳粧 21
愛和平 22
世界和平萬歲 23
花卉 24
凉山途中 25
送貨到田間 26
春之舞 27
麥收時節 28
漁歌 29
走親家 30
回娘家 31
豐收 32
打水 33
送貨下鄉 34
良種到邊疆 35
麥收季節 36
豐收時節 37
雙龍搶珠 38
門箋 39
綉花 40
打水 41
姑嫂倆 42
元宵節 43
迎親圖 44
采粽葉 45
竹園晚晴 46
除草 47
孵小鷄 48
萬象更新 49
新年樂 50
母與子 51
猴戲 52
牧笛 53
放牛娃子 54
雙喜 55
多福多壽 56
三鳩圖 57
母與子 58
竹枝鳥語 59
三個小朋友 60
放學回家 61
漁歸 62
說書人 63
和平友誼 64
吹泡泡 65
母與子 66
童年的回憶 67
吹叫子 68
歸牧圖 69
斗牛圖 70
晚歸 71
盜仙草 72
三岔口 73
野猪林 74
別窑 75
放牛娃 76
《打虎的故事》插圖二幅 77
《打虎的故事》插圖七幅 78
《香市》插圖三幅 79
《四川兒歌》插圖四幅 80
《聰明的兔子》插圖四幅 81
畫稿二幅 82

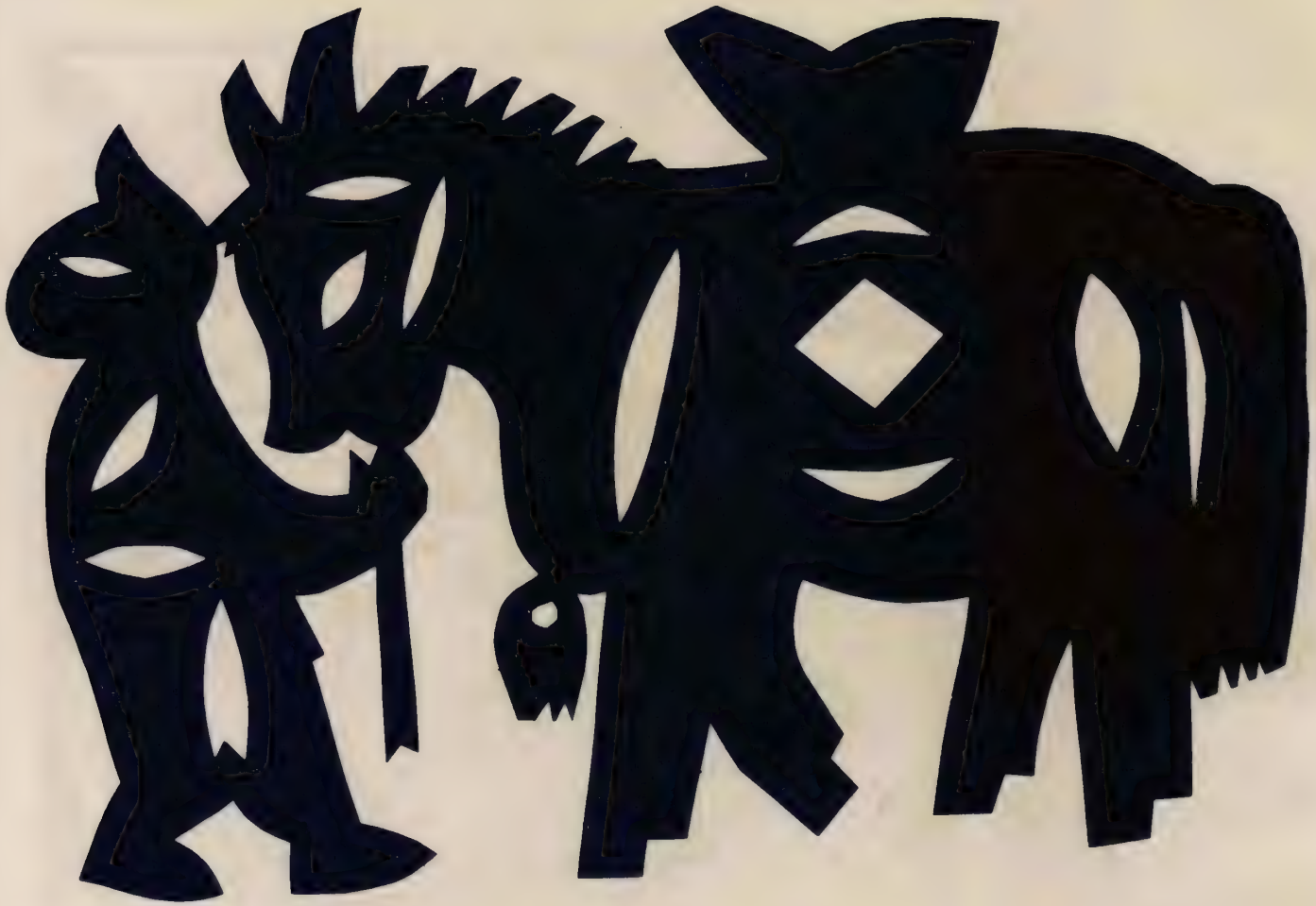
CONTENTS

The Spring of Peace	1
Herdsmen	2
Brisk Fish and Happy Fisher	3
Hunting	4
Happy One	5
Brisking Fishes	6
Return from Fishing	7
A Happy Gain of Fisherman	8
Fisherman and Boy	9
No Title	10
Pastoral	11
Husking Rice	12
The Dance of Spring	13
No Title	14
Landscaps	15
Bathing	16
Taming the Tiger	17
Furnacemen	18
A Round Paper Cut	19
A Papercut of Happiness	20
Make-up	21
We Love Peace	22
Long Live International Peace	23
Flowers	24
On the Way to Liang-shan	25
Delivering Goods to the Field	26
The Dance of Spring	27
Wheat Harvest	28
Song of Fisherman	29
Visiting the In-laws	30
A Happy Return to Parents' Home	31
Harvest Time	32
Draw Water	33
To Delivering Goods to Rural Area	34
Improved Varieties Arrived at Border Area	35
Wheat Harvest	36
Harvest Time	37
The Ball Playing of Two Dragons	38
A Paper Cut for the Door	39
Embroider	40
Drawing Water	41
Sister-in- laws	42
The Lanfern Festival	43
To Bring the Bride Home	44
Plucking Reed Leaves	45
A Quiet Evening on the Bamboo Grove	46
Weeding	47
Hatch Chickens	48
Everything Looks Bright and Gay	49
Happy New Year	50
Mother and Son	51
Monkey Show	52
Cowboy with a Flute	53
Cowboy	54
Double Happiness	55
Many Happiness and a Long-Life	56
Three Turtledoves	57
Mother and Son	58
The Chirrup of Birds among Bamboo Grove	59
Three Children	60
Going Home after School	61
Return from Fishing	62
Story Teller	63
Peace and Friendship	64
Blowing Soap Bubble	65
Mother and Son	66
Memories of Childhood	67
Blowing Whistle	68
Back from Ox-herding	69
Bull Fighting	70
Coming Home Late	71
The Stealing of the Magic Heros	72
Acrobatic Fighting: S an Cha Kou	73
Wild Boar Wood	74
Biding Farewell at the Entrance of Cave-dwelling	75
Cowboy	76
2 Illustrations for "The Story of Hunting Tiger"	77
7 Illustrations for "The Story of Hunting Tiger"	78
3 Illustrations for "Incense Market"	79
4 Illustrations for "Sichuan Nursery Rhymes"	80
4 Illustrations for "The Clever Rabbit"	81
2 Drama Sketches	82

目録

平和の春 1
馬の牧者 2
魚楽人歓 3
猟 4
喜びを得る人 5
魚楽図 6
漁帰 7
漁夫の利 8
漁夫と童子 9
無題 10
牧歌図 11
稲扱き 12
春の踊り 13
無題 14
山水 15
湯浴み 16
虎を飼馴らす 17
製鋼炉の前で働く労働者 18
団花 19
いわい対聯 20
化粧する 21
平和を愛する 22
世界平和万歳 23
花 24
涼山に行く途中 25
野良までサービスする 26
春の踊り 27
麦の収穫の季節 28
漁歌 29
姻戚訪問に行く 30
里帰り 31
豊作 32
水を汲む 33
田舎に品を届ける 34
良種は辺境に届ける 35
麦を収穫する季節 36
豊作の季節 37
二龍が玉を奪い合う 38
対聯 39
刺繍をする 40
水を汲む 41
姑と嫂 42
元宵節 43
花嫁を迎えに行く 44
粽笹を採る 45
竹園晩晴 46
草刈 47
卵を雛に孵す 48
万象改まり 49
新年の喜び 50
親子 51
猿芝居 52
放牧の笛 53
牛の牧童 54
二重のお目出度 55
多福多寿 56
三鳩図 57
親子 58
鳥の囀り 59
三人の子供 60
放課になって家に帰る 61
漁帰 62
講談師 63
平和と友誼 64
石鹸の泡を膨らます 65
親子 66
幼年時代の思い出 67
呼び子を吹く 68
放牧して帰る図 69
闘牛図 70
夜帰途につく 71
盗仙草 72
三岔口 73
野猪林 74
別案 75
牛の牧童 76
イラスト《虎を打つ物語》2点 77
イラスト《虎を打つ物語》7点 78
イラスト《緑日》3点 79
イラスト《四川童謡》4点 80
イラスト《賢い兎》4点 81
下絵2点 82

1.和平之春
The Spring of Peace
平和の春



2.牧馬人
Herdsmen
馬の牧者

3.魚樂人歡
Brisd Fish and
Happy Fisher
魚樂人歡

4. 獵
Hunting
猟

5.得樂人
Happy One
喜びを得る人

6.魚樂圖
Brisking Fishes
魚楽図

7. 漁歸
Return from Fishing
漁帰

8.漁翁得利
A Happy Gain of Fisherman
漁夫の利

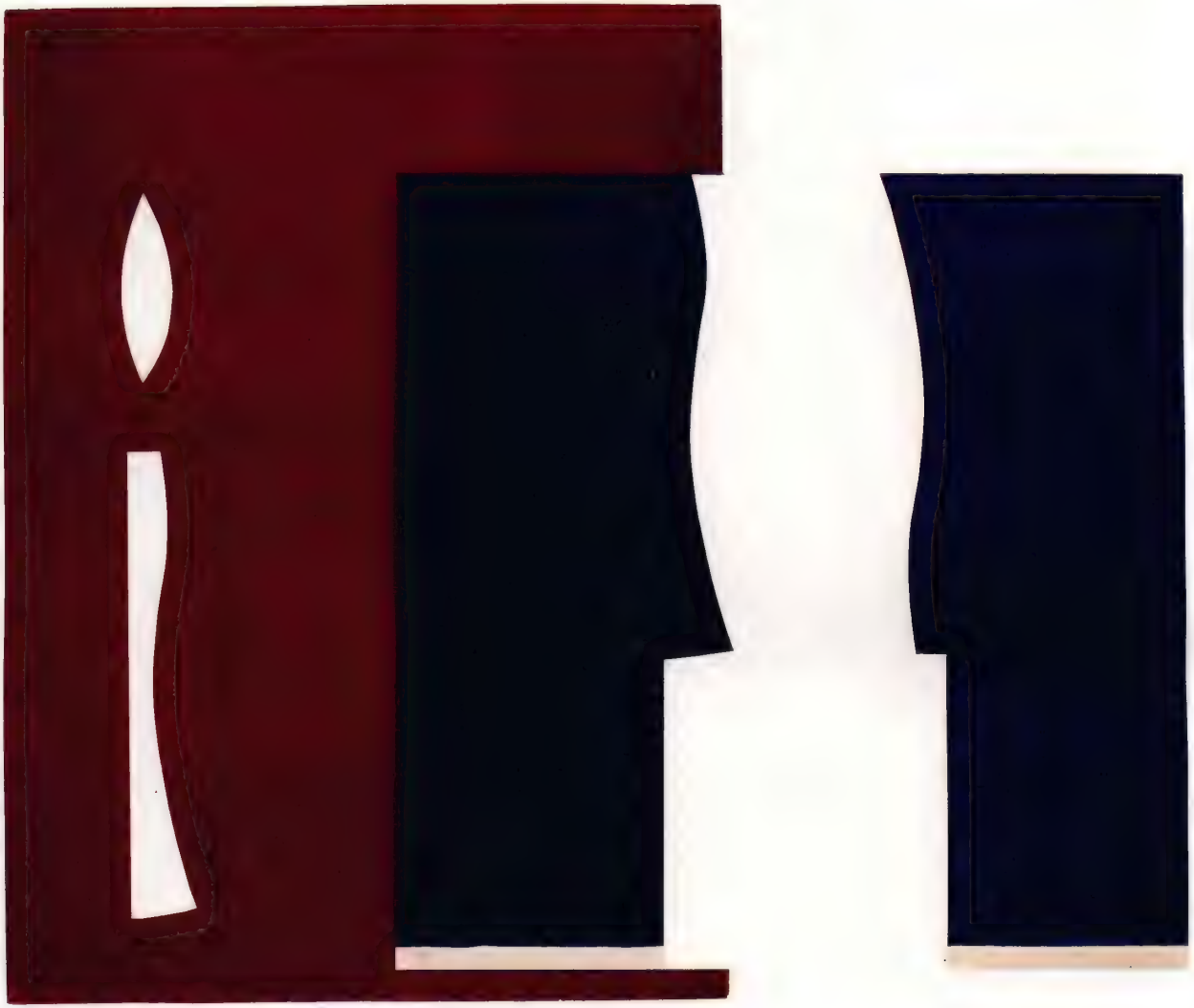
9.漁翁與童子
Fisherman and Boy
漁夫と童子

10.無題
No Title
無題

11.牧歌圖
Pastoral
牧歌図

12. 春米
Husking Rice
稲搗き

13. 春之舞
The Dance of Spring
春の踊り

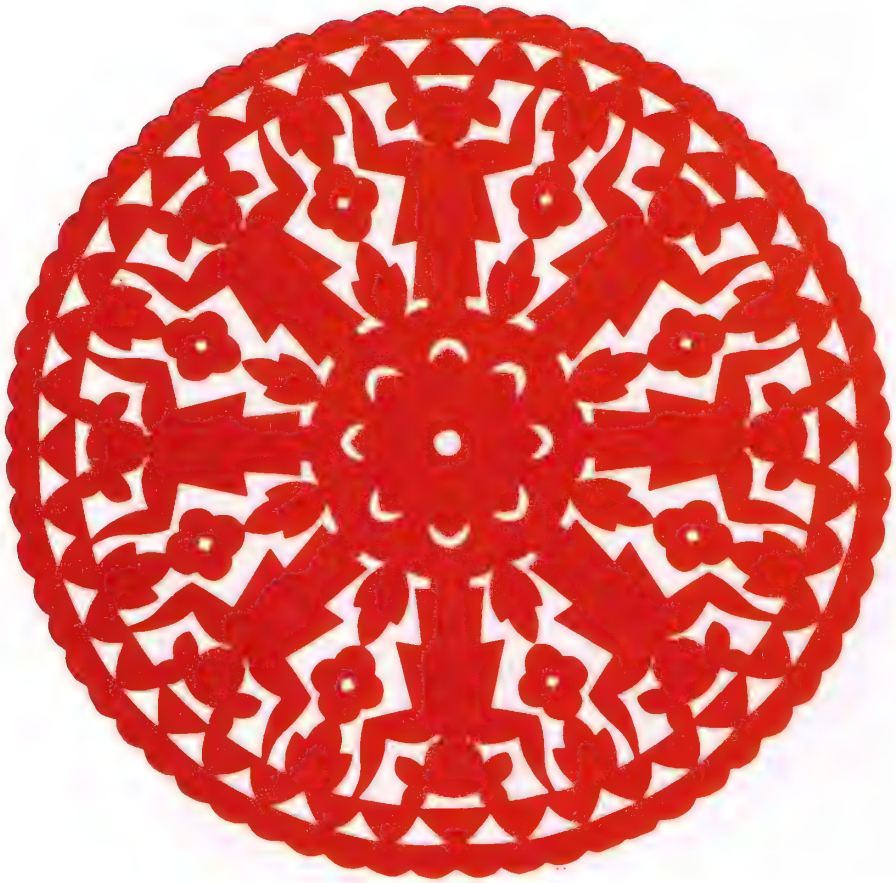


14. 無題
No Title
無題

15.山水
Landscaps
山水

16.浴
Bathing
湯浴み

17.馴虎
Taming the Tiger
虎を飼馴らす



18.爐前
Furnacemen
製鋼炉の前で働く労働者

19.圈花
A Round Paper Cut
団花

20.喜箋
A Papercut of Happiness
いわい対聯

21.梳粧
Make-up
化粧する

22.愛和平
We Love Peace
平和を愛する

23. 世界和平萬歲
Long Live International Peace
世界平和万歲

24.花卉
Flowers
花

25.凉山途中
On the Way to Liang-shan
涼山に行く途中

26.送貨到田間
Delivering Goods to
the Field
野良までサービスする

27.春之舞
The Dance of Spring
春の踊り

28. 麥收時節
Wheat Harvest
麦の収穫の季節

29.漁歌
Song of Fisherman
漁歌

30.走親家
Visiting the In-laws
姻戚訪問に行く

31. 回娘家
A Happy Return to Parents' Home
里帰り

32. 豐收
Harvest Time
豐作

33.打水
Draw Water
水を汲む

34.送貨下鄉
To Delivering Goods to
Rural Area
田舎に品を届ける

35. 良種到邊疆
Improved Varieties Arrived at Border Area
良種は辺境に届ける

36. 麥收季節
Wheat Harvest
麦を収穫する季節

37.豐收時節
Harvest Time
豊作の季節

38.雙龍搶珠
The Ball Playing of
Two Dragons
二龍が玉を奪い合う

39.門箋
A Paper Cut for the Door
对聯

40.绣花
Embroider
刺繍をする

41.打水
Drawing Water
水を汲む

42.姑嫂倆
Sister-in- laws
姑と嫂

43.元宵節
The Lanfern Festival
元宵節

44.迎親圖
To Bring the Bride Home
花嫁を迎えに行く

45. 采粽葉
A Quiet Evening on the Bamboo Grove
粽笹を採る

46. 竹園晚晴
Plucking Reed Leaves
竹園晚晴

47.除草
Weeding
草刈

48.孵小鷄
Hatch Chickens
卵を雛に孵す

49.萬象更新
Everything Looks
Bright and Gay
万象改まり

50. 新年樂
Happy New Year
新年の喜び

51.母與子
Mother and Son
親子

52. 猴戲
Monkey Show
猿芝居

53.牧笛
Cowboy with a Flute
放牧の笛

54.放牛娃子
Cowboy
牛の牧童

55. 雙喜
Double Happiness
二重のお目出度

56.多福多壽
Many Happiness and a Long Life
多福多寿

57.三鳩圖
Three Turtledoves
三鳩図

58.母與子
Mother and Son
親子

59.竹枝鳥語
The Chirrup of Birds among Bamboo Grove
鳥の囀り

60.三個小朋友
Three Children
三人の子供

61.放學回家
Going Home after School
放課になって家に帰る

62. 漁歸
Return from Fishing
漁帰

63. 說書人
Story Teller
講談師

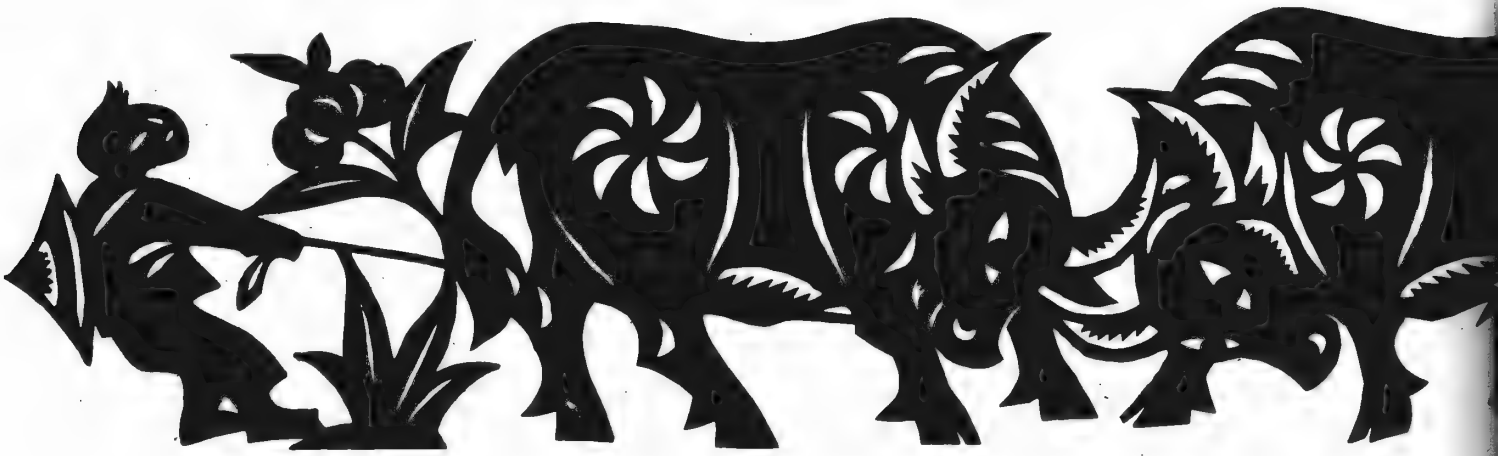
64.和平友誼
Peace and Friendship
平和と友誼

65.吹泡泡
Blowing Soap Bubble
石鹸の泡を膨らます

66.母與子
Mother and Son
親子

67. 童年的回憶
Memories of Childhood
幼年時代の思い出

68.吹叫子
Blowing Whistle
呼び子を吹く



69.歸牧圖
Back from Ox-herding
放牧して帰る図

70.斗牛圖
Bull Fighting
闘牛図

71.晚歸
Coming Home Late
夜帰途につく

72. 盜仙草
The Stealing of the Magic Herbs
盜仙草

73.三岔口
Acrobatic Fighting:
San Cha Kou
三岔口

74.野猪林
Wild Boar Wood
野猪林

75.别窑
Biding Farewell at the Entrance of Cave-dwelling
别窯

76.放牛娃
Cowboy
牛の牧童

插　页

77.《打虎的故事》插圖二幅
2 Illustrations for "The Story of Hunting Tiger"
イラスト《虎を打つ物語》2点

78.《打虎的故事》插圖七幅
7 Illustrations for "The Story of Hunting Tiger"
イラスト《虎を打つ物語》7点

79.《香市》插圖三幅
3 Illustrations for "Incense Market"
イラスト《緑日》3点

80.《四川兒歌》插圖四幅
4 Illustrations for
"Sichuan Nursery Rhymes"
イラスト《四川童謡》4点

81.《聰明的兔子》插圖四幅
4 Illustrations for
"The Clever Rabbit"
イラスト《賢い兎》4点

82. 畫稿二幅
2 Drama Sketches
下絵 2 点

82. 畫稿二幅
2 Drama Sketches
下絵 2 点

後記

我自幼酷愛藝術。多年從事民間美術工作，曾在浙江省的永嘉、樂清、玉環一帶，作漆畫、壁畫、泥塑、剪紙，歷時十餘年。所作剪紙，多用於春節的龍燈裝飾，或婚事中的禮花。表現方法多樣，有花鳥圖案，有山水、人物。有的以剪紙花樣覆於白紙上，噴以藍色水墨，呈現藍底白花，俗稱“噴花”、“敲花”。有的用各色彩紙刻製着各種裝飾花紋，然後分開拼成彩色圖案。有的用民間窗格子的紋樣，粗似面條，細如髮絲。這些手法要求技藝高超，觀者無不驚嘆，然而皆屬依樣葫蘆，不作創作論。

1949年，我在樂清農村參加土地改革，見到革命根據地的木刻剪紙，省悟藝術必須反映人民生活，爲人民服務的道理，開始運用剪紙這一群衆喜聞樂見的藝術形式從事創作。以後爲《浙南日報》、《華東農民》、《浙江文藝》、《人民日報》、《新觀察》等報紙、雜誌所採用，我創作的《勞軍》、《市上歸來》、《不誤農時忙春耕》、《姑嫂上冬學》、《豐收時節》等，都是以農村生活爲主題的創作，從此開始走上藝術創作的道路。

1954年後我在杭州、上海做編輯工作，計有十餘年。在此期間，又創作了《浪花》、《四川兒歌》、《革命紅旗滿山崗》、《打虎的故事》等書的剪紙插圖，惜爲茅盾先生的小說《香市》所作插圖，因十年動亂未能出版。

我很喜歡陝北剪紙，風格一如信天游，質樸、粗獷，韵味無窮。而江南剪紙，猶如故鄉的田歌、山歌、採茶歌，細膩而秀麗多姿。我生長在江南水鄉，而傾倒於西北的民間藝術。我感到慶幸的是，能够不局限於東南一隅，而能廣泛地吸收民間藝術的養料，博採衆長，爲我所用，多年來並常常深入農村生活，從而豐富了創作。

從第一次拿起剪刀和紅紙，迄今已四十餘年。我還是深感剪紙創作的艱難，甚至比作畫更難，特別是剪紙在造型、構圖的安排，誇張，變形，以及圖案效果，裝飾趣味，這些都牽涉到傳統的繼承與創新的問題。如果不瞭解這些，也就難以理解剪紙之爲剪紙的獨特品格了。常常見到一些作品，說是剪紙，其實祇是以刀代筆的畫。看來這是由於作者忘記了一個“剪”字，也就失去了剪紙藝術的特殊性，在我的早期作品中同樣如此。

中國畫要學習傳統，剪紙也要學習傳統，没有傳統的底子，也就没有新剪紙的發展和創造。這種學習，關係到一個作者的藝術修養，我以爲是應和創作實踐並重的。學習傳統，有人誤解爲“復古”，當然這就錯了。學習傳統，是瞭解民族精神，瞭解民間意識，是爲着發展我國的藝術，使之成爲我們這個時代的新的創造。要發展我們民族的文化，要着力去表現今天的現實生活，即便是花鳥魚蟲等裝飾性的作品，也要力求具有時代的氣息，或時代精神。

剪紙是我國藝苑中的杜鵑花，中華大地滿山遍野，是這樣地接近人民，她有獨具不凡的品格，徐悲鴻先生説過這樣一段話："……陳志農先生的剪紙，尋常人以爲平淡無奇，我却以爲陳先生是今日中國藝術界代表人物之一。因爲他用民間藝術形式的剪紙工具，表現一個高級造型藝術的心靈，這在世界上任何地區，也是少有的。"這是十分切實的評價。這位藝術大師，如此看重民間藝術，令人深爲鼓舞。可以説，剪紙藝術也在影響着别的造型藝術，如繪畫、木刻等。我們可以相信，剪紙藝術必將隨着時代的前進，經過廣大作者的創作實踐，有所發展，有所提高，伸展到人民生活的各個方面去，使之成爲美的使者。

創作并非輕而易舉的事，是勤奮和汗水的結晶，多年來我在藝術上的苦心耕耘，爲的是，想在不斷的藝術實踐中努力解决民族化與現代化的問題，使之不能洋化又不能復古，設法保持民族特色，把古老的民間藝術與現代人的思想意識統一起來。這首先要求自己思想解放，跟上時代，或叫觀念更新。

藝術要求多變，要學到老，變到老，我不固守一種形式，一種風格，用馬蒂斯的話來説："一個藝術家不應該成爲自己的俘虜，不應該成爲一種風格的俘虜，不應該成爲聲譽的俘虜，不應該成爲成功的俘虜"，我很贊同這種觀點。

隨着時代的發展，生活的變化，藝術發展的去向，也隨之變化着。現在我的剪紙大多不用刻刀刻製，是改用剪刀剪了，現在"剪紙"二字是名副其實了。用剪刀剪出來的作品，很有藝術趣味，粗野、豪放，對比强烈，圖案味更强了，有一種奇特感和稚拙味。對發展藝術個性以及對民間意識的表達，我好像找到了一種表現藝術的語言，我想就這樣，朝着更高的藝術境界走去！

這本集子的作品，大多是過去的作品，有的祇是作爲整個創作過程中的記録，祇能代表昨天，如果這些拙作能在發展剪紙藝術的道路上起一點促進作用，我就感到十分欣慰了。

林曦明

1988年中秋之夜

POSTSCRIP LIN XI-MIN

Since childhood I have been loving art ardently. For many years I was engaged in doing folk art. I did lacquer painting, mural painting, clay sculpture and paper cut for moe than ten years in Yongjia, Leqing and Yuhuan of Zhejiang Province. The paper cut works I made were mostly used in Spring Festival to decorate dragon lamps, or as ornaments to decorate bridal chambers. The patterns frequently used were flower and bird, landscape or figure. There were several means to do it. One was to put the pattern on a white paper and spray blue ink on it. This white pattern on blue background was called "sprayed pattern". The more elaborated one was to carve patterns out of colour papers, then combine them into colour decorative patterns. Some of them were imitation patterns of traditional Chinese window frame. The width of the pattern varied from as wide as a strip of noodle to as narrow as a piece of hair. To do it demanded high skill, and it won the admirations of many people. Yet all these were just mechanically copied ones. They were not creation.

In 1949, I attended the land-reform movement in Leqing County of Zhejiang Province, local paper cut attracted my attention. I realized then that art must reflect people's life and should serve the people. I took up paper cut, the art form well loved by people, as my career. Some of my paper cut works were accepted and published by newspapers and magazines such as "South Zhejiang Daily", "East China Famers", "Zhejiang Literature and Art", "People's Daily" and "The Observer", etc. These works were mostly related to rural life, such as "Bring Gifts to the Army", "Return from Marketing", "Busy with Spring Ploughing", "To Attend Winter School", Harvest Time", etc. From then on, I took up the path of art.

Since 1954 I was doing editor work in Shanghai and Hang zhou for ten years. During that period I produced illustrations for books "Spindrift", "Sichuan Nursery Rhyme", "Revolutionary Red Flag Flying over the Mountain", "The Story of Hunting Tiger", etc. Regrettably the paper cut illustrations I made for Mao Dun's "Incense Market" was not published in case of the devastating ten years.

I liked very much the paper cut of Shanxi Province. It was just like the local folk song "Xin Tian You", rugged and unsophisticated, yet had lasting appeal. The paper cut of the south-side of Yangzi River was like an idyll, delicate and graceful. I grew up beside a river in south-east China, but I adored the north-west folk art style. I always think that I myself is a lucky one, because I was not confined by the style of south-east China's paper cut, but was absorbed in widely the nourishment of folk art, conversant with the essence of many schools. I went to rural area to observe and learn from real life, thus my creation was enriched and improved.

Forty years ago I took up scissors and red paper for the first time. Now I still think that paper cut is quite difficult to do, even more difficult than painting, especially in dealing with design, composition, exaggeration, deformation, the effect of pattern and the taste of decoration. All these involve the problem of inheriting tradition and bring forth new ideas. If do not comprehend this, then it will be hard to understand what the unique character of paper cut is. Some paper cut works can only be called pictures painted with knife instead of pen. It seems that the artists have forgot the character of paper cut, therefore caused the loss of it. My early works belonged to this class.

Chinese painting must learn from tradition, so must paper cut. Without tradition as a foundation there will be no development and future for paper cut. This is impor-

tant to an artists' accomplishments. I think it is as important as the practice of creation. Some one mistook "to learn from tradition" for "to return to the ancients". Certainly it is wrong. To learn from tradition for the sake of understanding the spirit and consciousness of our nation, developing China's art and enabling it to become a new creation of our times. To develop our nation's culture, we must concentrate on the manifesting today's real life, even the decorative works such as flower, bird, fish and insect must possess the spirit of the times.

Paper cut is the azalea in the realm of art and literature of China. It spreads over the whole nation, so close to the people, and with unordinary character. Mr. Xu Beihong, the famous Chinese painter, said:"··· the paper cut works of Mr. Chen Zhi-nong, mediocre person regarded them as pedestrian, but I think Mr.Chen is one of the representative persons of contemporary Chinese art circle. He adopted the folk art 'paper cut' to express the soul of high-grade plastic art. This is rare in any place of the world." This was a quite pertinent criticism. Xu, the great master, so considered the folk art, was very encouraging. We might say that paper cut is influencing other plastic arts, such as painting and woodcut, etc. We believe that paper cut will be advanced with our times, and through many paper cut artists' efforts it will be developing, improving and extending into every corner of people's life, and becoming an envoy of the beauty.

Creation is not an easy job. It is the crystal of diligence and labour. I have been painstakingly cultivating on this field of the art for many years, in order to solve the problem of nationalization and modernization in the practice of the art. It can neither be Westernized nor return to ancients. To maintain the quality of nationality while integrating modern ideology with the old folk art, requires first the emancipation of the mind to catch up with the times. It might be called the renewal of ideology.

Art requires variation, so artists should study and alter the techniques all his life. I stick not only to one means or style. Henri Matisse said:" An artist should not be the prisoner of himself, should not be the prisoner of one style, should not be the prisoner of fame, and should not be the prisoner of success." I'm all for this viewpoint.

Alongside with the advance of times and the change of life, the development orientation of art will alter too. Right now most of my paper cut works were done with scissors, it made the name" paper cut " matches the reality. The works done with scissors possessed artistic taste, rugged, bold, with strong contrast, stress more on pattern and had a sense of queer and childish clumsy. I think I have found out the means to express art at last. With this, I'll advance toward higher artistic state.

The works collected in this album, were mostly the works of past, some were just a record of certain period in a long career life, it representated yesterday only. If this album could enhance the development of paper cut, I'll be very grateful.

後書き

私は幼い時から芸術を熱愛している。長年来、民間美術のことに従事していた。浙江省の永嘉、楽清、玉環一帯に、漆絵や壁画や泥づくりや切り紙を十余年にわたってしたことがある。出来た切り紙が、旧正月の龍燈飾りや結婚式の飾りに多く使われたのである。その表現方法はさまざまで、花鳥図案もあれば、山水や人物もある。あるものは、切り紙の模様を白紙に張って、青い水墨を吹きつけてから青い底に白い模様が現れ、俗に「噴花」「敲花」といったであり、あるものは色とりどりの紙に各種類の装飾図案を刻みつけて分け、それをつなぎ合わせてカラー図案としたのであり、あるものは民間窓の格子の模様のようなもので、その太いのはうどんに、細いのは髪の毛に似ていたのである。それらの方法には、優れた技芸が要求され、観客が驚嘆しないものはなかったが、皆型どおりにやったので、創作とはいえなかったのである。

1949年、私は楽清の農村で土地改革に参加した時、革命根拠地の木版画や切り紙を見て始めて芸術が人民の生活を反映し、人民に奉仕しなければならないという筋道を悟った。それで、大衆に喜ばれる切り紙という芸術形式によって創作に携わり始めた後「浙南日報」、「華東農民」、「浙江文芸」、「人民日報」、「新観察」などの新聞や雑誌に作品が採用された。私の創作した作品の「軍隊を労う」、「市から帰る」、「農作業の時期を誤らないように春の耕作で忙しい」、「識字のクラスに行こう」、「豊作の季節」などは、殆ど農村生活を主題とした創作で、あれから芸術創作の道を辿り始めたのである。

1954年から、私は杭州、上海で十余年にわたって編集の仕事をしていた。この間、また「波のしぶき」、「四川童謡」、「革命の赤旗が丘に満ちている」、「虎を打つ物語」などの本の切り紙のイラストを創作したが、茅盾先生の小説「緑日」に作ったイラストが十年の動乱で出版できなかったのは残念である。

私は陝西省北部の切り紙が大好きである。その風格は信天遊のように、質朴、粗豪で、優雅な味わいの限りがないのに対し、江南の切り紙は、古里の田植歌、民謡、茶摘み歌のように細かく綺麗である。私は江南水郷で生まれ育ったのであるが、西北地方の民間芸術に傾倒する。私は幸いにして東南の隅に限らなく、民間芸術の養分や人人の長所を広く吸収して自分のものとすることができ、そして長年来、いつも農村の生活に深く入り込んだので、創作の内容を豊かにした。

初めて鋏と赤紙をとり上げた時から、今までもう四十余年になった。それでも切り紙創作の難しさが絵をかくことよりも難しいと深く感じられる。切り紙は特に造型、構図上の割り付け、誇張、変形、図案の効果及び装飾趣味などがみんな伝統の継承や新機軸を出すものという問題に関連しているのでもしそれが分からなければ、切り紙そのもののユニークな風格も理解しにくくなるであろう。しよっちゆう目に留まった何等かの作品が切り紙だと言うことであるが、実際は刀をもって筆に代えてできた絵にすぎないのである。それは作者が「切る」という字を忘れたため、切り紙芸術の特殊性が失われてしまったようである。私の早期作品

でも同じくそうであった。

中国画には伝統を学ぶべきで、切り紙にも伝統を学ぶべきだと思う。伝統の素養がなければ、新しい切り紙の発展と創造はないであろう。このような学習は一人の作者の芸術教養にかかわり、創作の実践とともに重んずるのだと思う、ある人は伝統を学ぶことを「復古すること」と誤解した、それはもちろん間違ったのである。伝統を学ぶことは、民族精神と民間意識を理解するためであり、わが国の芸術を進め、それをわれわれの時代に叶った新しい創造にするためである。われわれの民族文化を進め、今日の現実の生活を表現することに力を入れなければならない。たとえ花・鳥・魚・虫などという装飾的作品でも、時代の息ぶきや時代の精神をもっていなければならない。

切り紙はわが国の芸林の中のつつじであり、中華大地一面に咲きみだれているように、人民と親しくしていて独自の非凡な風格をもっているのである。それについて、徐悲鴻先生は「……陳志農先生の切り紙には、一般の人は平凡で何の変哲もないと思うが、私は陳先生が今日の中国の芸術界の代表的な人物の一人だと思う。というのはあの方が民間芸術の形式としての切り紙の工具で、高級の造型芸術の心を表現することが、世界のどんな地域にも稀だからである」というような話をなさったことがある。それは非常に適切な評価である。この芸術界の大御所が民間芸術をこのように重じられたことは、大いに人びとを奮いたためた。切り紙芸術も絵画、木版画などのような他の造型芸術に影響をあたえていると言えるであろう。切り紙芸術がきっと時代の進歩に従い、幅広い作者の創作の実践によって多少発展し、多少高まり、そして人民生活の各方面に広がって美しいものの使者になるであろうと、われわれは信じているのである。

創造はさほど造作もないことではなく、勤勉と汗の結晶である。私は長年来芸術の面で苦心して努力したのは絶え間なく芸術の実践によって、民族化と現代化の問題を解決するように努め、それを西洋化もさせなければ復古もさせなく、民族の特色を何とかして保ち、古めかしい民間芸術と現代人の思想、意識を統一させたためである。そのためにまず自分に思想を解き放させ、時代に従うかまたは観念更新とも言うことと要求するのである。

芸術は様様な変化が必要であり、生きているかぎりいくつになっても学び続け、変わり続けなければならない。私は一種の形式や一種の風格を固く守らないのであり、マチスの話で言うと、芸術家は自分の捕虜になったり、一種の風格捕虜になったり、名声の捕虜になったり、成功の捕虜になったりしてはいけないということである。その見地には私が非常に賛同しているのである。

時代の発展と生活の変化につれて、芸術発展の趨向も変わりつつある。現在、私の切り紙の大部分は彫刻刀の代わりに鋏で切ったものであった。今では、切り紙という語は名実相伴ったのである。鋏で切った作品は、芸術的な趣味に富み、粗野かつ豪放で、対比が鮮明で、図案の味もより強くなり、一種の奇特感と稚拙の味があったものである。芸術の個性の発展と民間

意識の表現について、私は芸術を表現した言葉を見付けたようであってそのままもっと高い芸術の境地に向かって行きたいと思う。

この選集に収めた作品の多くは、昔の作品であり、あるものがただ創作の全過程にある記録としてのものだけで、昨日を代表するだけだったのである。もしこれらの拙作が、切り紙芸術を発展させる道で少しでも促す役割を果たされば、非常にうれしく思う。

1988年中秋の夜

林曦明

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection
(https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "44CK5p6X5pum5piO5Ymq57q46YCJ6ZuG44CLXzEyNzMxOTQ0LnppcA==",
  "filename_decoded": "\u300a\u6797\u66e6\u660e\u526a\u7eb8\u9009\u96c6\u300b_12731944.zip",
  "filesize": 29998750,
  "md5": "62a2fdce89dd7463d0aae128c1aa4f55",
  "header_md5": "a99cb8c0229ad09b037988de09406f14",
  "sha1": "570027e0cc62b8cd938df080d7d19476fc990809",
  "sha256": "dd4e76b2f061f26f37f2ab5319de94142821fc5ef57e58eabd663c72e37c2bdc",
  "crc32": 1520308068,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 37969058,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2534\u2553\u03a9\u256a\u251c\u2248\u255d\u2320\u2553\u255c\u2564\u00ed\u255d\u00bb\u00ed\u2556_12731944",
  "pdg_main_pages_found": 85,
  "pdg_main_pages_max": 85,
  "total_pages": 123,
  "total_pixels": 1042105200,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}